

summary

The article describes the use of tugat in the works of Azerbaijani composers. The longevity of mugham is that composers created their works using mugham, without changing its basis. Such composers as U. Hajibeyov in the opera "Leyli and Majnun" and others, M. Magomayev in the opera. "Shah Ismail", F. Amirov in the symphonic mugam "Shur", "Kurd Ovshary", Niyazi in the symphonic mugam "Rast" and other composers wrote their works on the basis of mugams.

ЖАНР РОМАНСА В ТВОРЧЕСТВЕ С. РАХМАНИНОВА

Нелли Абутидзе,

Азербайджанский государственный
педагогический университет

Ключевые слова: жанр, композитор, романс, сочинение, тема;

Açar sözlər: janr, bəstəkar, romans, əsər, mövzu;

Key words: genre, composer, romanse, composition, theme.

Романс – жанр, сыгравший исключительную роль в развитии русской музыкальной культуры. Особые качества, связанные с синтетической природой (единении музыки и слова) демократического по своей сути жанра, высокая степень художественного обобщения способствовали его широкому распространению и развитию. Он всегда являлся выразителем чувств и настроений эпохи, своеобразным откликом на дух времени. Можно сказать, что почти все русские композиторы обращались к нему, создавали созвучные реалиям дня достойные сочинения.

Этот жанр занимает значительное место и в творчестве С.Рахманинова. Интересен тот факт, что романсы создавались им все время параллельно с сочинениями для фортепиано. Естественно, что такое соприкосновение, не могло не породить определенного взаимодействия между ними, выраженного в общности образных сфер, сходстве стилистических приемов. В то же время, нельзя не отметить, что в каждом из жанров раскрываются специфические черты, присущие только ему. В результате, произведения этих жанров, дополняя друг друга, в целом позволяют увидеть широкую панораму творческих исканий композитора. Именно этим можно определить масштабность, размах и значимость вокальных сочинений Рахманинова, которые так присущи его фортепианным произведениям: особенность фактуры, пианистически разнообразной и довольно сложной, страстность, патетика, концертность. Таким образом, романс превращается в открытое, очень яркое и убедительное высказывание.

Исследователи творчества Рахманинова ставят его романсы на один уровень с оперой, которая всегда являлась глашатаем серьезных идей и трибуном, поднимающим важные нравственные и социальные проблемы. Но романс у Рахманинова, прежде всего, лирический по своей природе. В рассматриваемом жанре новаторство композитора проявляется во внутреннем усложнении и обогащении лирической сферы сочинения. Здесь он опирается на характерные для русского романса традиции – особую общительность, пафос лирического высказывания. Именно в этом русле раскрывается проблематика романсов Рахманинова. В произведениях композитора, в частности, в романсах раскрывается психологическая составляющая, драматизм и неопределенность того исторического периода, в которой он жил и творил. Действительность провоцировала создание сочинений полных скорби, глубоких размышлений, бунтарства. Но, несмотря на столь тревожные темы, композитор не теряет веры в торжество разума, красоты, любви. Чувство любви – то качество, которое так мощно проявляется во всем его творчестве: любовь к природе, человеку, жизни. Рахманинов всем сердцем любит Родину и все свое существо определяет ею: «Моя родина определила мой талант и мое мировоззрение». (2, стр. 617).

Основным критерием отбора текста для вокальных сочинений композитора является не только яркость, эмоциональная выразительность, но и глубина заключенной в них мысли. При музыкальном воплощении текста композитор руководствуется логикой, как определителем структуры романса, его динамического строения, драматургии. В свою очередь, поэтический текст оказывает не меньшее влияние на мелодию, в которой выделяются, акцентируются особо значимые речевые моменты. Объемность музыкального изложения соединяется с психологическими нюансами, фиксирующие как сам текст, так и подтекст. Если говорить о взаимодействии этих составляющих, то естественно, что их степень и характер в каждом романсе индивидуальны и зависят от конкретного замысла. Таким образом, одна из важных составляющих творческой индивидуальности композитора выражена в единстве лирической выразительности и широты вокальной мелодии с уважительным отношением к слову и тщательной отработкой декламационных тонкостей. Как отмечает Ю. Келдыш: «Стремясь к обобщенной передаче душевных состояний в динамике и развитии, С.Рахманинов вместе с тем чутко и внимательно следует за смысловыми и выразительными оттенками словесного текста». (3, стр.119). Говоря о своеобразии рахманиновского творчества, всегда отмечается сочная красочность оркестровой звучности, необычайная оригинальность гармонического письма, полифоническое мастерство, особая энергия, которая захватывает дух и держит постоянное напряжение. Но, будучи достойным продолжателем знаменитых классиков русской музыкальной культуры, С.Рахманинов особо ярко проявляет свою лирическую сущность дарования в мелодии, которая всегда находится у него на первом плане. «Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия – это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни свое гармоническое оформление. Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова – главная жизненная цель композитора». (4, стр. 556). Бесспорным, замечательным свидетельством этой стороны дарования выдающегося русского композитора является одно из самых вдохновенных, глубоко самобытных сочинений вокального жанра «Вокализ». В этом сочинении нашли воплощение, те свойства лирической мелодии, которые так характерны для творчества Рахманинова в целом. В нем весьма органично соединились принципы русской песенности, преломленные через индивидуальную рахманиновскую интонационность, с характерными для музыкального искусства начала XVIII века стилевыми приемами. Необычайно широкая, певучая мелодия получает столь естественное развитие, что воспринимается как единое дыхание. Слияние свободы течения мелодии и той непринужденности, которая так изысканна и притягательна с чертами присущими строгой классичности, а именно: аккордами сопровождения, такими ровными и размеренными, применение некоторых полифонических приемов (имитации, контрапункты), инструментальное звучание самой вокальной мелодии позволило создать сочинение, которое можно охарактеризовать не иначе, как великолепный шедевр музыкального искусства.

Большое значение в вокальном творчестве С.Рахманинова занимает жанр вокального монолога, в котором, в свойственном ему лирическом аспекте, звучит тема судьбы. Этот жанр является традиционным для русского романса вообще и музыкально-поэтические образные сферы, затронутые в нем, многообразны. Одним из этих образов является природа. В сочинениях С.Рахманинова, посвященных природе остро слышится лирическое восприятие родины, любование ее красотами, созерцательность, восторженность. Надо бы отметить, что для многих из них характерна символика, которая является данью тому времени, когда происходили глобальные изменения в жизни общества. Не остался в стороне от этого направления и С.Рахманинов. Наиболее ярко данная тематика нашла воплощение в романсе «Весенние воды» на стихи Ф.И.Тютчева. Современниками это сочинение было воспринято как символ пробуждения общества, чему способствовал

образ весеннего половодья и могучих стихийных сил природы, так зримо созданных автором. Интересно отметить, что предвестником данного романа явилось произведение Чайковского «День ли царит». Не ставя целью повествования проводить сравнительную характеристику между ними, отметим те качества, которые присущи романсу С.Рахманинова. Все музыкальные составляющие данного сочинения отмечены невероятной активностью и устремленностью: мелодия, наполненная упругими призывными мотивами, партия фортепиано, сравнимая с мощными лавинами, впоследствии преобразующимися в аккорды, звучание которых напоминает раскачивание колоколов и полное неудержимой энергии движение вперед. Романс несет в себе большую значимость, нежели просто картина природы. Он звучит как гимн жизни, наполненной радостным ожиданием.

Одна из замечательных страниц вокального творчества С.Рахманинова связана с характерной, традиционной для русских композиторов жанровой разновидностью – восточным романсом. Он представлен несколькими сочинениями, среди которых выделяется «Не пой, красавица!» на слова А.С.Пушкина. Надо отметить, что данное сочинение великого поэта всегда привлекало к себе композиторов разных поколений, не исключая и наших современников. Интересен тот факт, что время создания данного сочинения относится к 1893 году, когда С.Рахманинову было всего лишь девятнадцать лет.

Необычно соотношение между вокальной и фортепианной партиями – это великолепная находка композитора, в которой заключен глубокий психологический смысл: основная тема, песня героини в большинстве случаев поручена фортепиано, вокальная же партия звучит, как своеобразный подголосок, вторящий инструменту. Такое великолепное, оригинальное воплощение вокального и фортепианного начал, их взаимоотношение способствует созданию высокохудожественного, великолепного, по своей сути, сочинения большого мастера. Разнохарактерная тематика романсов, своеобразное развитие этого жанра С.Рахманиновым, выраженное союзом музыки, поэтического текста и другими составляющими, позволяют говорить о серьезных возможностях, заключенных в его сочинениях, для общекультурного развития и объемного видения мира обучающемуся этому высокому искусству молодому поколению.

Литература

1. Алексеев Д. С.В. Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. Москва, 1954.
2. Брянцева В. С.В. Рахманинов. Москва, 1976.
3. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. Москва, 1973.
4. Литературное наследие . (в 3-х томах, т.1). Москва, 1978.

S. RAXMANİNOVUN YARADICILIĞINDA ROMANS JANRI xülasə

Məqalədə qeyd olunur ki, S.Raxmaninovun yaradıcılığında vokal lirikaya hər zaman böyük yer ayrılmışdır. Rus vokal lirikasının şedevrləri sayılan əsərlərini o, hələ gənc olarkən yazmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsərlər zəngin səs duyumu, fakturanın müxtəlifliyi ilə seçilir. Onun romanslarında fortepiano müşayiəti çox zaman vokal partiya ilə eyni dərəcədə, bəzən də aparıcı yer tutur. S.Raxmaninovun romansları tələbələrin həm musiqi savadının inkişafı üçün önəmli material, həm də pedaqoji repertuarda vacib əhəmiyyətə malik olan əsərlərdir.

ROMANCE GENRE IN S. RAKHMANINOV'S WORKS summary

Among all S.Rakhmaninov's works vokal lyrics always had a great place. From his youth he managed to create works which are considered the masterpiece of russian vocal lyriks. Themes which are represented in his works are of great diversity. The piano accomponement often takes en equal part with the vocal one though frequently demonstrating its significantly dominating role. S.Rakhmaninov's Romances take a vital place in the students' pedagogical repertoire